

艺术与设计类规划教材

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

字体创意设计

ZITI CHUANGYI SHEJI

主 编 程亚鹏

注重字体创意思维的挖掘与创意方法的表现

450余幅经典图例，将理论与实践融会贯通

赠送 电子课件 www.pup6.cn

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

说　明

本书电子版仅提供给高校任课教师使用，如有任课教师需要全本教材浏览或需要本书课件等相关教学资料，请联系北京大学出版社客服，微信手机同号：15600139606，扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限，仅限任课教师索取，谢谢！

21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材

字体创意设计

主　编　程亚鹏
副主编　张慧明　　范佳永

内 容 简 介

本书内容包括关于字体设计、文字的历史发展及风格变迁、字体的特点与规律、字体创意设计的视觉表现、字体设计在实践中的应用五部分。本书从教学及专业设计的角度出发，系统地论述了字体设计背景、原理与实践方法，通过大量案例阐明字体设计的原则，介绍如何应用字体设计的构成要素和设计原理来设计各种各样的字体。本书将各种字体运用于目前最广为应用的各类商业设计之中，并将最新的设计手法运用到汉字形态的设计，对汉字字体进行选择设计，赋予汉字以新的视觉质感。

本书可以作为高等院校艺术设计类专业的教材，也可以作为设计从业人员和爱好者的自学参考用书和工具书。

图书在版编目(CIP)数据

字体创意设计/程亚鹏主编．—北京：北京大学出版社，2012.6

(21世纪全国高等院校艺术设计系列实用规划教材)

ISBN 978-7-301-20649-2

Ⅰ．①字…　Ⅱ．①程…　Ⅲ．①美术字—字体—设计—高等学校—教材　Ⅳ．①J292.13②J293

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第095896号

书　　名：字体创意设计

著作责任者：程亚鹏　主编

责 任 编 辑：孙　明

标 准 书 号：ISBN 978-7-301-20649-2/J・0437

出　版　者：北京大学出版社

地　　址：北京市海淀区成府路 205 号　100871

网　　址：http://www.pup.cn　http://www.pup6.cn

电　　话：邮购部 62752015　发行部 62750672　编辑部 62750667　出版部 62754962

电 子 邮 箱：pup_6@163.com

印　刷　者：

发　行　者：北京大学出版社

经　销　者：新华书店

787毫米×1092毫米　16开本　9印张　201千字

2012 年6月第 1 版　2012 年6月第 1 次印刷

定　　价：40. 00元

前　言

字体设计在现代生活中应用广泛，在商品的推广、营销及流通环节发挥着越来越重要的作用。因此，如何恰当、有效地设计字体，是现代生活向我们提出的一个新课题。

本书着重于对文字的运用方面进行讲述，文字的本身也以一种特殊的符号，活跃在人们日常生活的方方面面。相同的字体不同的组合可以产生不同的信息，传达不同的情感。我们通过视觉传达设计中的字体运用，以及其他视觉设计进行分析、说明，介绍设计师成功的经验，让读者能够看到设计师的用心。同样，也将我们所熟悉的字体运用不同的方式展现出来，让读者能够在千变万化的设计作品中理解设计的意义与意图，为读者拓宽设计视野，启发创造性思维。

本书结合高等院校艺术设计专业教学大纲和教学计划的要求，坚持理论联系实际，在注重基本字体绘写的基础上，重点介绍字体创意思维的挖掘和创意方法的表现，并运用大量的图片和案例进行诠释和说明，使读者能获得感性认识和理性认识上的提高，同时也为视觉设计师和文字设计师能够更加自由地从事实践活动提供了很多实例。除了提供一些耳熟能详的大师作品外，本书还将近年来的部分优秀学生作品呈现其中，以求更全面地展现字体设计教学中的探索成果。

本书的编写得到了“中央高校基本科研业务费专项资金”资助；在资料整理、图片扫描等方面得到了郑亚萌、仝丽丽、王圣清、潘雪、刘纯黎等同学的支持；本书的编辑出版得到了北京大学出版社的大力支持，在此一并致以衷心的感谢！

由于编者水平有限，加之时间仓促，虽数易其稿，但书中的错漏之处在所难免，敬请专家学者及广大读者指正。

编　者

2012年6月

目 录

CONTENTS

第1章 关于字体设计

【本章概述和目标】

概述：本章主要介绍字体设计的基本概念、重要意义及字体设计课程设置情况。

目标：让学生充分了解字体创意设计的目的及重要意义，以及如何学习这门课程。

【本章要点】

了解字体设计的重要意义，充分了解字体创意的重要性。

1.1 字体设计的意义

文字作为人类文明发展史上伟大的发明，是人类用来记录思想语言的视觉符号，使语言通过文字符号得以保存与传播。在现代视觉传达设计中，字体设计是极其重要的组成元素，它是按照视觉设计规律的需要对文字整体及细节进行精心的构思和安排。在当今时代，不论纸质媒介还是电子媒介，文字的地位从来没有被动摇过。作为设计师，我们的工作就是要为信息传达搭建一个沟通传播的有效渠道。文字字体美学价值的体现，一方面在于它的易读性和可视性；另一方面在于字体形象的艺术性又给人带来审美心理的愉悦、精神享受的满足，两者的相辅相成对视觉传达功能起到了促进作用。同时，现代科技的发展以及现代人多样化的视角，为字体设计提供了广阔的发展空间，使字体设计不断地呈现出新的概念和全新的视觉反应。

字体创意设计既是一种独立的视觉传达设计形式，同时也在VI设计、广告设计、包装设计、版式设计、书籍设计、产品设计、网页设计、影视媒体设计等专业设计中得到了实际应用。字体创意设计不仅体现自身的设计特点，也要反映不同的产品个性与品位。如图1.1～图1.8所示。

图1.1 爱知县立艺术大学毕业制作展告示招贴/白木彰/日本/汉字的美是由“羊”和“大”字构成的，以色与形来表现设计的招贴

图1.2 人和文字/田中一光/日本

图1.3　2010年北京艺术博览会

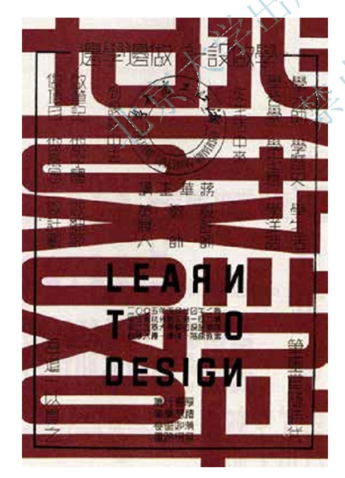

图1.4　学做设计/蒋华

图1.5　致敬美术字/蒋华

图1.6　法国国家图书馆冈特·兰堡个人展招贴/冈特·兰堡/由书本组成的字母图形，有强烈视觉冲击力

图1.7　为荷兰和平联合会设计的海报“止步”/西摩切斯瓦特

1.2 字体设计课程设置

1.2.1 课程性质

字体设计是探讨文字的造型理论与视觉规律的设计基础课程，是一门集合中外文字理论和文字图形设计实践进行整体的学习和研究的课程。通过教学，使学生初步理解基础字体设计和创意字体设计的概念及法则；通过训练，提高学生的设计创新能力。

多数平面设计师从事的工作是选择和应用印刷字体进行综合性创造。了解字体设计的原理、方法，以及熟悉各类印刷字体的风格特点，是设计师应具备的基本素养。在强调基础印刷字体训练的同时，应重点讲授字体的组合设计、字体的创意设计和字体的版面设计等内容。结合专业基础课程的学习，使学生掌握文字设计的一般规律和表现手法，具备书写、应用中外文印刷字体和设计各种变形字体的能力；同时，重在对文字设计在启发思维方面进行广泛地研究，使学生能设计出完美的作品。

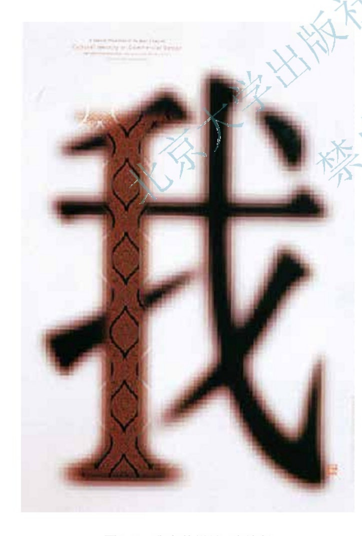

图1.8　我字体设计/陈幼坚

1.2.2 课程目标

字体设计课程是在学生已具备一定的构成与图形表达能力的基础上，用现代设计理论来探索文字的点、线、面、形、色彩、空间排列等视觉要素及文字形态的组合，着重激发学生创意，并结合创意利用图形表达和综合材料的应用，使学生从一般对文字的阅读功能延展到文字审美功能的认识。

通过该课程的学习使学生能够做到以下四点。

(1) 熟练运用现代设计的形式语言进行字体设计，设计出较为完整的字体，满足社会的发展需要。

(2) 熟练地掌握字体设计的基本表现手法，探索不同的文字特点与视觉表现规律，并用设计语言准确地传达自己的思想。

(3) 正确地理解文字在各个设计领域里的意义，并将字体运用到现代视觉设计领域和现代印刷设计中去。

(4) 针对中国汉字的特点，有鉴别地借鉴西方的经验，重视对中国文字的设计，防止“西化”。

1.2.3 教学方法

字体设计课程的教学方法总的来说以学术理论讲授和艺术实践辅导相结合，以字体设计与专业设计相结合。在实际教学过程中应注意以下三点。

(1) 教师在教学过程中，应根据不同的知识点，设置阶段性课题，而且在具体教学中，应根据各自学校的实际情况，尤其是各自课时量的多少，合理安排相关的练习。

(2) 理论教学应做到深入浅出、通俗易懂、形式多样、生动活泼，同时把握时代脉搏，坚持发展眼光。

(3) 教师应对学生的作业参与、启发、点评，及时解决作业中存在的问题。

字体设计如图1.9～图1.15所示。

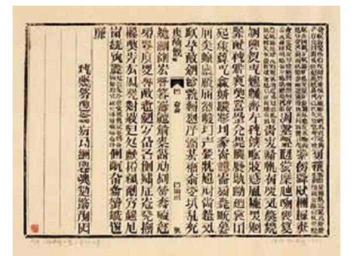

图1.9 《析世鉴》纸本/徐冰/1991年

图1.10 海报设计/五十岚威畅/日本/互补色的运用使画面富有动感和立体感，给人强烈的视觉冲击

图1.11　动态标志/Mamoru Shimokochi，Anne Reeves/倾斜的字体表示运动，突出了设计公司的特点

图1.12　系列商品包装设计/大卫·赫尔曼/英国

图1.13　耐克限量版T恤字体

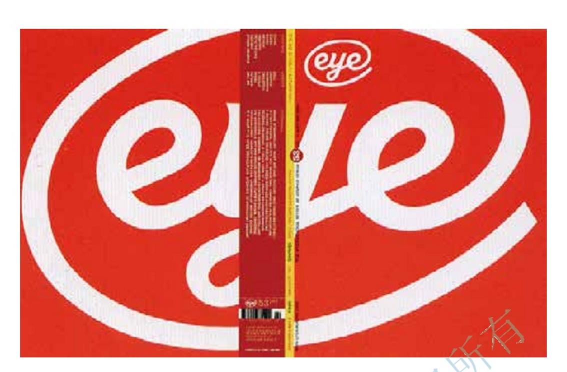

图1.14　《eye》第53期封面设计

图1.15　“设计北京”的设计

思考与练习

1．什么是字体创意设计？学习这门课程有什么意义？

2．简述字体创意设计的课程性质、课程目标和教学方法。

第2章 文字的历史发展及风格变迁

【本章概述和目标】

概述：本章主要介绍文字的诞生和几种古老文字的发展过程，介绍汉字和拉丁文字的文字发展历史、结构的组织形态与书写的不同方法，以此解析每个历史阶段文字审美情趣的变化过程。

目标：通过对文字基本概念和古老文字的介绍，让学生能够较为系统地了解中外文字的起源、发展、演变的历史过程，增加对文字发展演进的理解，为今后更好地利用字体进行设计奠定基础。

【本章要点】

(1) 理解文字的原始意义，体会古老文字的特点。
(2) 了解汉字的起源、书法对汉字设计的影响，以及雕版印刷术对汉字设计的影响。
(3) 了解拉丁文字的起源与发展。
(4) 了解现代字体设计的发展。
(5) 了解文字图形化的趋势。

2.1 文字的起源

文字起源于农业文明，原始的记事方法——结绳记事可以起到帮助记忆的作用，其刻画的原始图形逐渐变成原始的文字。文字的出现使思想交流成为可能，因此，文字是社会文明的一大进步。

文字萌芽于农业文明，在漫长的远古时代，伴随着人类由野蛮向文明过渡，人类为了生存的需要，不得不采用原始简陋的生产工具，同大自然斗争。为了交流思想、传递信息，语言应运而生。但语言一瞬即逝，不能保存，于是，产生了原始的记事方法——结绳记事，这些用实物代表意义的办法，只是起到了帮助记忆的作用，它只是一种符号，还不是文字。同时，古人还有一种帮助记忆的方法，就是在树皮、石块上刻画一些图形，久而久之，大家约定俗成。随着时间的推移，这样的图画越来越多，画得也越来越简单，人们利用它代表事物的名称、语言和思想。这样的图画逐渐向文字方向移转，变成了原始的文字。这种由原始的图画演变而成，似画非画，似字非字，兼具表形和表意两种表现方法，我们称为“形意文字”。

有了文字，人类才有书面的历史记录，古代先人才能将前人的知识、经验，通过文字记载下来，人们的生产、生活方式才得以逐步改善，社会才得以迅速发展。文字使人类的思想交流、信息传递成为可能。因此，“文字使人类别于禽兽，使文明别于野蛮”，文字是社会文明的一大进步，它对人类生存及社会发展发挥了巨大的影响。

世界各国的“形意文字”如图2.1~图2.4所示。

图2.1　结绳记事示意图

图2.2　埃兰线形文字/饶宗颐摹绘

图2.3 东巴文字/选自戈阿干《东巴文化真籍》

图2.4 玛雅文字

2.2 中国文字(汉字)的演变与发展

数千年的发展进程不仅赋予了汉字种类多样的构造方式，也形成了形态各异的书体形式。雕版印刷以及宋体字的产生、发展实现了文字传播媒介由传播书写到现代印刷的质的飞跃。了解汉字的发展历程和书体分类，可以为学生日后书写汉字、设计汉字提供感性认识。

2.2.1 汉字的起源与发展

中国的文字是中华文明的载体，是世界三大古老文字中唯一仍在使用的文字。中国文字相传是由黄帝的史官仓颉所创，它取像于草木之形，而创造了文字。但事实上，在文字未创的时代，如其他世界各民族一样我们的先人是用图画文字，逐渐而有结绳记事，一直到黄帝的仓颉加以整理，文字才逐渐被广为使用。中国文字的发展，从殷商时期的“甲骨文”开始，历经三千多年，经过秦统一中国后，连续对汉字进行简化、整理，使汉字逐渐走向规范化。古汉字在演变阶段所产生的各种字体，大致可分为古文、篆书、隶书、楷书、行书、草书等书体，以至现在的计算机字体，才逐渐形成。总体来说，楷书形成后，中国文字已基本定型。

如图2.5～图2.8是我国出土的各个时期的文物。

图2.5　带字的龟甲

图2.6　汉画像石中的仓颉

1. 古文

秦统一文字前，中国的汉字，不论从字体，还是从应用角度而言，都是混乱的。这里指的古文包含甲骨文与金文两种文字，其中，前者被人们视为中国最早的汉字资料。

甲骨文字出现在公元前14世纪左右，是我国认定的目前最古老的文字，它是由殷商后期的人刻写在龟甲、兽骨上的文字，其内容多为“卜辞”，也有少数为“记事辞”。从形态上看，甲骨文已经是一种符号性质的文字，虽然有一些图画意味很浓的象形字，但基本摆脱了图画的影响，成为一种趋于完善的文字体系。甲骨文大部分符合象形文字的特征，也有一些形声、假借、会意的造字原则。甲骨文笔法多方，字体结构有长有短、大小无定、瘦硬挺拔，具有一种古拙、淳朴、简约、苍劲的形式美感，是现代汉字的源头。

如图2.9和图2.10为甲骨文，如图2.11~图2.13为甲骨文在现代的应用。

图2.7　半坡遗址出土的陶器上刻有许多抽象的指示符号/西安半坡遗址博物馆藏

图2.8　人面鱼纹彩陶盆/仰韶文化

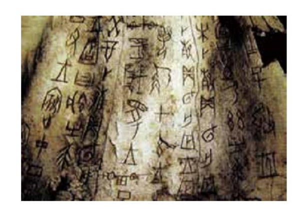

图2.9　小屯村出土的甲骨文

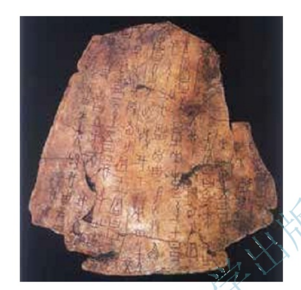

图2.10　甲骨文卜辞/骨质/商

图2.11　Morisawa/三木健/日本/黑白的图形、象形文字的造型，诉说着来自远古声音的感受，也吻合以文字为生产内容的公司特征

图2.12　宣传海报/Woody Pirtle/设计者采用象形文字向人们说明创造力的三个因素：眼、手、心

图2.13　“回家”海报/方正字体设计大赛

金文是“吉金文字”的简称，它是指铸刻在青铜器上的文字，又叫青铜器铭文或钟鼎文。在古代钟代表乐器，鼎代表礼器，由于当时铜被称为“金”，故称为“金文”。与甲骨文纤细的特点相比，金文象形程度更高，其圆润浑厚，字间距疏朗开阔，具有很强的形式美感，显示了更古的文字面貌，金文初步形成了中国书法特有的章法格局。如图2.14和图2.15为西周时期的金文。

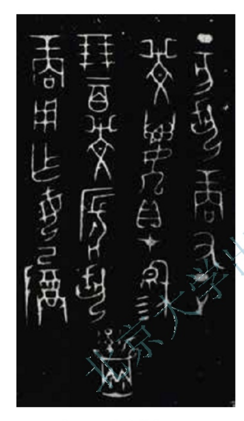

图2.14　方鼎铭文/西周

图2.15　散氏盘铭文(局部)/西周

2．篆书

西周后期，汉字发展演变成大篆。大篆又有籀文、籀篆、籀书、史书之称，因其为史籀所作，故世称“籀文”。狭义的大篆专指籀文，就其对文字学的贡献而言，以史籀为最。石鼓文是我国最古老的刻石文字，也是大篆的代表作。大篆散见于《说文解字》和后人所收集的各种钟鼎彝器中，它呈现出笔画圆润均匀，结构简练，字形规范、整齐的特点。

小篆又名秦篆，相传为秦朝丞相李斯等人所整理出的标准字体。在大篆的基础上进行了统一性的改动，发展形成了小篆字体。小篆的形体结构规整协调，笔势匀圆整齐，笔画遒劲有力，结体空距匀称，具有极强的装饰性。从大篆到小篆的文字变革，使汉字开始发展成为抽象化的文字符号，成为中国文化的象征，在中国文字史上具有极为重大的意义。

如图2.16~图2.18为篆书。

图2.16　大篆

图2.17　小篆

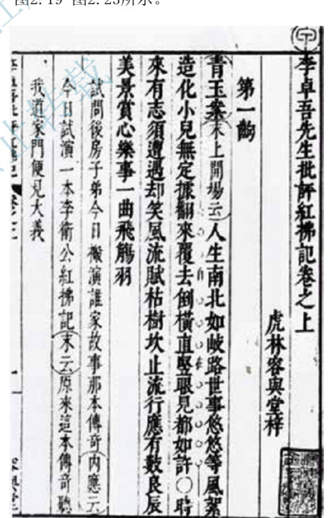
3. 隶书

隶书是指在秦以前流行的简体字基础上逐渐形成的。隶书主要有秦隶和汉隶，秦隶又称古隶，它是隶书的早期形式；汉隶则为隶书的成熟字体。通常所说的隶书是指汉隶中的“八分”而言。

从小篆向隶书的演变，最大的变化是将篆书的笔画减少，将圆匀的线条转化为方形，变婉曲的弧钱为平直的直线，从无角变成有角，字的轮廓也由长方形变为扁形，后来又增加了具有装饰意味的“波磔”，从而形成了一种具有特殊风格的字体。隶书的出现使汉字的繁难程序大为降低，使中国书法朝非摹象结构和空间的表现力迈出了关键的一步，让汉字更利于流通，同时大大加快了汉字的书写速度，如图2.19~图2.23所示。

图2.18　方正字体设计大赛作品/该字体吸收了传统鸟篆的造型特点，表现出鸿雁的飞翔之势

李卓吾先生批評紅拂記卷之上

虎林容與堂梓

第一齣

青玉案（末上開場云）人生南北如岐路世事悠悠等風絮造化小兒無定據翻來覆去倒横直豎眼見都如許○時來有志須遭遇却笑風流賦枯樹坎止流行應有數良辰美景賞心樂事一曲飛觴羽

試問後房子弟今日搬演誰家故事那本傳奇（内應云）今日試演一本李衛公紅拂記（末云）原來是本傳奇騎我道家門便見大義

图2.19　秦律简/预示着汉代隶书的诞生

图2.20　《张迁碑》拓本局部/东汉

图2.22　彩凤牌唱机包装设计

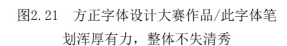

图2.21　方正字体设计大赛作品/此字体笔划浑厚有力，整体不失清秀

图2.23　招贴设计/王东

4．楷书

楷书又名真书、正书、今隶。楷是法式之意。楷书是在隶书的基础上逐渐成熟、定型化的。南北朝时期的魏碑是楷书发展的重要时期。到了唐朝，楷书进入鼎盛时期，如欧阳询、柳公权、颜真卿等碑帖的字属之。楷书包含了古隶的方正、八分的遒美及章草的简洁等特点。这种字体一直沿用至今，被视为现代汉字的标准字体，为世人所喜爱。楷书形成笔体平稳、结构匀称、章法整齐、便于阅读，具有宁静之感。楷书因个人书写的方式、性格的差异，而呈现出不同的风格。楷书通行后，汉字结构大体固定下来，它的偏旁部首至今都没有多大的变化，成为后人学习书法的楷模。如图2.24~图2.27所示。

图2.25　九成宫醴泉铭(局部)/欧阳询/唐

图2.26　方正字体设计大赛作品/将颜体笔画进行重新组合，简洁利落，具有现代审美情趣

图2.24　杨大眼造像记(部分)/北魏

图2.27　方正字体设计大赛作品/此设计灵感皆来源于宋徽宗赵佶《秾芳诗卷》，字体沉稳中有灵动，变化中有规矩

5. 行书

行书兴起于东汉末年，是介于楷书与草书之间的，运笔自由的一种字体。行书不同于隶书、楷书，其流动程度可以由书写者自由运用，与楷书一起广为流传。行书没有很强的书写规则，写得规矩一点叫“行楷”，写得草一点叫“行草”。因此，行书具有极大的实用价值，同时也成为当今人们手写时惯用的字体。在现代设计中，行书的应用非常广泛，其所具有的视觉流动的形式美感彰显了中国文化，如图2.28～图2.30所示。

图2.28 《兰亭序》/冯承素摹本/唐

图2.29 “设计世纪展”展览会海报/田中一光/日本

图2.30 方正字体设计大赛作品/此字体是启功书体与瘦金书的巧妙结合，字形结构形体简净儒雅

6. 草书

草书有章草和今草两种。因此它也叫“隶草”。草书是沿袭多种古文字变化而成。章草是在隶书的基础上演变而来的，因其多用于奏章而得名，故又称“隶草”。章草有严格的书写规则，每个字独立存在，字字明确。章草进一步发展而成为“今草”，即通常人们习惯称呼的“一笔书”。今草大部分较章草及行书更趋于简捷，书写更快，整篇连绵不断，兼顾章法、笔形，给观者以豪放不羁、流畅之感，充分表达出文字形态，有个性，具有很强的视觉冲击力，如图2.31～图2.33所示。

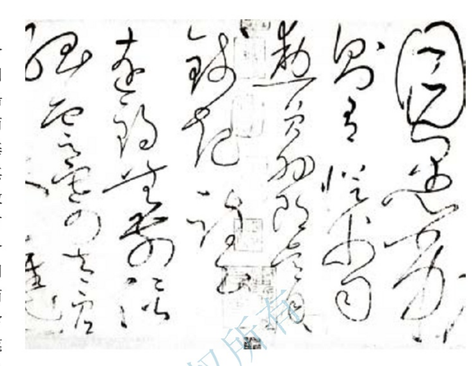

图2.32 自叙帖(局部)/怀素/唐

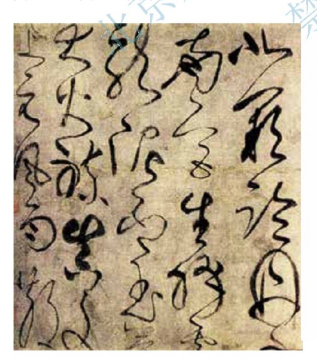

图2.31 张旭的狂草舞出了公孙大娘的剑术

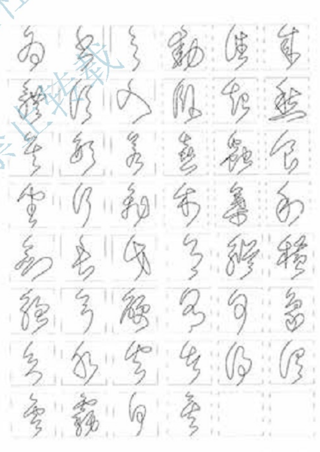

图2.33 方正字体设计大赛作品/此草书每字皆特立独行，但任何两字皆可以“气”相连，有绵绵不绝之意

2.2.2　印刷术与字体

1．印刷技术的发展

中国的传统文化很早就着力于文字的复制，由于汉字特有的造型规则，手工抄写一直是一种重要的传统方式，手工抄写的目的是为了清晰明确、正确无误。同时，手工抄写是雕版印刷中必不可少的前期环节。在唐代，由于佛教的盛行，雕版印刷术被广泛运用。到了宋代，佛经印刷规模扩大，同时印刷品种齐全，经、史、子、集各类书都有印刷。宋代印刷技术已达到了很高的水平，在宋代就有活字印刷术，沈括在所著的《梦溪笔谈》中完整地记录了毕昇造字、排字及印刷等方面的技术，并且认为这项技术是“更互用之，瞬息可就”，体现了当时提高生产技术、降低生产成本的发明成果。明代是中国印刷史上最辉煌的时期之一，印刷的规模、品种和数量都达到了一个新的高度。明代首创的彩色套印是世界上最早可以印出近似于原画的、有渐变层次的印刷品。清代是我国古代印刷事业发展的又一高峰时期，活字版印刷不但使用比例超过了以往任何时期，而且各种活字都有使用，直到清朝末年之前，大量使用的还是雕版彩色印刷，而且印刷质量非常精美。如图2.34～图2.39所示。

图2.34　红拂记/宋刻本

图2.35　老宋体(又称“老明朝体”)

图2.36　方正字体设计大赛作品/既有宋体的端庄稳重，又有仿宋体的活泼自然

图2.37　新古典主义“老明朝体”

图2.38　超现实主义“老明朝体”/田中一光/日本

图2.39　第16回全日本新人染织展/田中一光/日本

2. 宋体

随着印刷术的发展，汉字进一步得到了完善和发展。在明代，雕版印刷技术与书法艺术的再创造，成就了一种新型书体——宋体印刷体，俗称“老宋体”，它的特点是横平竖直、横细竖粗、字形方正、结构严谨，整齐均匀、清秀悦目的版面以及易于雕刻的特点，受到读者的欢迎，并被广泛应用，成为铸造现代铅活字的范模。宋体字是应用最为广泛的汉字印刷字体，宋体字在雕版印刷和活字印刷方面的广泛应用，导致了一个复制、交流时代的开始，表明中国古代开始进入印刷字体的阅读时代。如图2.40～图2.42所示。

方正字库 宋体

图2.40　宋体字

印象 印象

字体 字体

图2.41　老宋体字

为 书 之 动 往 来
体 须 入 卧 起 愁
其 形 若 喜 虫 食
坐 行 飞 木 叶 利
剑 长 戈 月 纵 横
强 弓 硬 有 可 象
矢 水 火 者 得 谓
云 雾 日 矣 。 。

图2.42　方正字体设计大赛作品/此宋体清丽秀健、外柔内刚、神气均备

3．黑体

黑体字又称“方体”、“等线体”。它无疑是受到了西方现代无衬线字体的影响，最初是日本人为了顺应印刷的需要而发明的。黑体字去掉宋体笔画中的装饰角和笔形变化，将所有横、竖、撇、捺、点都趋于同样的粗细。其字体风格方正、简洁、粗壮、醒目，是一种现代字体，常用于横幅、标语、重要标题或较短篇幅的文章内容，它为后面的汉字字体设计的开拓和创新奠定了基础。如图2.43～图2.45所示。

方正字库 黑体

图2.43　黑体字

图2.44 黑体字一

图2.45 黑体字二

4．仿宋体

仿宋体是模仿宋版书的一种字体，它是在古刻本字体的基础上发展而来的，为了区别正文字体，用于编者批注而逐渐固定为一种印刷字体。仿宋体纤细瘦长，横竖笔画粗细基本一样，起、落笔都有顿角，显得劲健、简明、清晰，一般用于正文、注释和其他说明性文字。如图2.46和图2.47所示。

图2.46 仿宋体

5．现代印刷体

在现代设计中，文字的设计开始以个性化、风格化和时尚化的方式展现在消费者的面前，具有商业宣传的效果。在计算机字库中的各种字体，每一种字体都有自己的名称、造型的基本构架以及个性风格。如现代常见的综艺体、空心圆体、彩云体、姚体、舒体、小篆体、剪纸体等，这些文字不仅对笔画进行归纳，设定为同一线条特征的元素，而且结构的变化也更加趋于多样化，为我们的应用需求提供了更丰富的选择。这些字体各有特色，有一部分能适应较宽泛的应用需求，能够在成百上千字体中被设计师长期使用；而另一部分字体在使用时往往有一定的局限性，设计师在具体选择时应对不同属性的字体从其应用范围、“品位”进行筛选与归类，以便根据不同的需求与场合对字体进行选择与应用。如图2.48～图2.51所示。

图2.47 方正字体设计大赛作品/此仿宋体采用刻本笔画风格，布局严谨

方正瘦金体	方正小篆体
方正启体	方正黄草体
方正舒体	方正硬笔楷书体
方正古隶体	方正细黑一体
方正铁筋隶书	方正细圆体
方正行楷	方正姚体
方正祥隶体	方正魏碑体
方正少儿体	方正小标宋体
方正平和体	方正综艺体
方正粗宋	方正康体
方正粗倩体	方正剪纸体
方正大黑体	方正琥珀体

图2.48　现代印刷体/方正字库

图2.50　人与文字/田中一光/日本

图2.49　宋体艺术字

图2.51　草月的创造空间展/田中一光/日本

2.3 拉丁文字的演变与发展

作为世界上应用最广泛的文字，拉丁文字与人类其他文字一样拥有共同的象形起源，但拉丁文字最终演变成单纯、抽象的字母文字，成为世界各地人们所共识、共享的交流工具。拉丁文字的发展与商业设计息息相关，在信息传播的今天，掌握拉丁文字的基本属性及设计语言的基本规律，对于当今设计至关重要。

图2.52　两河流域的楔形文字

2.3.1 拉丁文字的起源与发展

拉丁文字在日常生活中随处可见，它是全世界使用最广泛的文字，它的产生、发展跟汉字一样，也是人类社会发展、进步的印证。在原始的人类活动中，人们通过一些简单的图形来传递信息，这就是我们常说的象形文字。目前所知的最早的书写文字是公元前3000年左右的楔形文字，它是当时的亚述人用苇管或凿子，把绘画转述过来的文字刻在黏土或砂石上。其后是埃及象形文字。大约在公元前1600年，善于经商的腓尼基人感到图形文字无法满足他们贸易交流的需求，于是在祖先所创造的字符的基础上，发明了一种全新的方式，即用符号代替发音，而且还代表意思和物体，这种文字体系成为今天普遍所应用的字母文字的雏形，它是包含22个辅音字母的表音文字体系。

图2.53　埃及文字(局部)/美国大都会博物馆

字母系统的发明象征人类文化传播迈出了伟大的第一步，这是人类智慧的伟大结晶，为人类社会的发展迈出了历史性的一大步。到公元前1000年，古希腊人采纳了腓尼基人的字母方式，同时进行了删改和增补，添加了代表希腊语语音的字母，形成了24个字母，并把各个字母加以整理与美化，极大地发展了字母的审美设计和使用功能。如图2.52～图2.55所示。

图2.54　亡灵书/具有现代平面设计的最初特征，图文混排，极具装饰特点

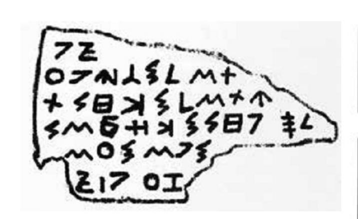

图2.55　公元前11世纪至公元前10世纪腓尼基文字铭文

哥特式黑体

罗马体（老体）

无衬线体

方衬线体

手写体

新颖体

图2.56　六种字体种类的小写字母“a”

公元前2世纪开始，古罗马逐渐征服希腊而接触到希腊文化艺术，并成为希腊文明的传播者，希腊字母亦被罗马人予以吸收与改进。公元1世纪，古罗马建立起横跨欧、亚、非大陆的庞大帝国，字母文字体系开始迅速普及起来，拉丁字母开始广泛地通行于欧洲各国。

罗马人常在公共建筑物或纪念碑等石材上刻些苇管笔所写的文字，工匠们往往在字母笔画结束的地方刻上边角，使得石材所具有的趣味与手刻的原始文字之美更为突出，于是便形成了罗马字母的一个显著特征——衬线。这种字体具有庄严、古朴、匀称美观的特质，字母的宽窄比例构成了罗马大写体完美的整体。如图2.56～图2.58所示。

ABCDEF
GHIJK
LNMOP
QRSTU
VWXYZ

图2.57　经过人工加工整理过的完整的古典罗马体(特拉亚努斯体)

图2.58　石头上刻字

随着罗马帝国的灭亡，中世纪时期继而到来，罗马的天主教们又把拉丁字母传播到更广阔的地区。基督教的广泛传播，使得对圣经等相关宗教书籍的需求量增大，这样一种新的字体——安塞尔体——出现了。它字形方正，纵笔粗，横笔细，具有书写快捷的特点，普遍用于抄写书籍和经卷。到了9世纪左右，出现了卡洛琳小写字母，成为当时最美观实用的字体，它比过去的文字书写得快，又便于阅读，同时开创了后世大写字母和小写字母结合使用的先河，并广泛地流传于欧洲各国、各种宗教与民族之间，形成了自己的黄金时代。至12世纪时，随着哥特式艺术盛行一时，受其影响，拉丁字母的书写也以精工华美为能事，遂逐渐形成了德国的民族字体——黑体字(Black Letter，古哥特体)，哥特字体具有笔画结构紧密、笔画尾部有带棱角的折线、排列紧凑、风格凝重等特点。成熟的哥特体分为两大派系：英式字和德式字。如图2.59～图2.64所示。

ABCDEFGHIJKL
MNOPQRSTUV
WXYZ

图2.59 加工后的安塞尔体

abcdefghijkl
mnopqrstuv
wxyz.:

图2.60 加工后的卡洛琳小写体

ABCDEFGHI
JKLMNOP
QRSTUVW
XYZ
abcdefghijklmn
opqrsſtuvwxyz
1234567890

图2.61 英式哥特体

ABCDEFG
HIJKLM
NOPQRST
UVWXYZ
abcdefghijklmno
pqrſstuvwxyz
ABCDEFG
HIJKLM
NOPQRST
UVWXYZ

图2.62 德式哥特体

15世纪的欧洲迎来了文艺复兴，文化和技术的发展繁荣迅速推动了字母文字的发展。在这一时期，德国人约翰•古登堡(Johannes Gutenberg)发明了铅活字印刷术，他真正完善了活字印刷术，开创了拉丁字母的新风格。公元1445年古登堡用哥特体印刷完成了有名的四十二行圣经，进入了印刷术的实用阶段，它被视为欧洲印刷业诞生的标志，使得手抄的技术逐渐没落。如图2.65～图2.67所示。

图2.65　《圣经》古登堡版42行/真正完善了活字印刷术，开创了拉丁字母的新风格

图2.63　Viciosa吉格设计公司/哥特式有机组合

图2.64　《滚石》杂志标志设计/帕金森刊名设计

图2.66　《斯派格·柏斯特瑞》/荷兰古代诗人的译本

随着科技的发展和印刷术的进步，流传下来的罗马大写字体和其他字体通过意大利等国的修改设计，完美融合起来了，这一时期是字体风格最为繁荣昌盛的时期。公元1470年住在威尼斯的法国镌刻家尼可拉斯•简森(Nicolaus Jenson)又发明了原始罗马体(Original Roman)，它被认为“超越所有早期在意大利制作的罗马字体”，标志着欧洲字体由哥特体向罗马体的转变。如图2.68所示。

图2.67《圣经的历史》/1430年

ABCDEFG
HILMNOP
QuRSTVX
YZ
abcdefghiklm
nopqrsſtuxyz

图2.68　尼古拉・简森设计的威尼斯体

18世纪法国大革命和启蒙运动以后，新兴资产阶级提倡希腊古典艺术和文艺复兴艺术，产生了古典主义的艺术风格。法国最著名的字体是迪多(Firmin Didot)，它强调粗细线条的对比明显，工整、朴素、冷严但不失灵动之美，这种字体是现代罗马体的初期代表，其艺术风格对以后的铅字式样产生了重要影响。意大利的波多尼(Giambattista Bodoni)的同名字体和迪多同样有强烈的粗细线条对比，它工整精致、朴素大方，在可读性与和谐上达到了更高的造诣，波多尼所创造的现代罗马体已成为印刷业使用最多的字体，直到今天仍被各国重视和广泛地应用着。迪多体、波多尼体分别如图2.69和图2.70所示。

ABCDEFGHI
JKLMNOPQR
STUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvw
xyz
1234567890

图2.69　迪多体

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQR
STUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvw
xyz
1234567890

图2.70　现代罗马体的代表波多尼体

19世纪初，法国街头产生了一批广告字体，如洛克维尔体(Rockwell)、维恩塔体(Vienta)、海报体(Play bill)等。如图2.71～图2.74所示。它们的笔画一样粗细，抛弃了字脚，只剩下字母的骨骼。因此，叫做方衬线体、黑体或者方体。维恩塔体不同于现代罗马体，它粗重浑厚、黑白分明、庄严醒目，极似古埃及神殿大圆柱的烛台，故人们又称其为埃及体。

图2.71　洛克维尔方饰线体

图2.72　维恩塔字

图2.73　海报体

图2.74　“Long time no see”奥利安设计公司/验光师的视力表/运用方饰线体，让设计成为一个视觉双关语

19世纪字体最重要的变化在于无衬线体的发明和应用。在此之前，多数字体都有装饰线条，而无衬线体抛弃了饰线，笔画主要以骨架结构为主，粗细均匀，末端没有字脚装饰。无衬线体的种类很多，最具代表性的是赫尔维梯卡体(Helvetica)，或称瑞士体，它是瑞士哈斯公司于1957年推出的活字字体。其字体端庄美丽、笔画均匀、字形简洁、朴实整齐，符合现代人的审美标准，具有很好的识别性。此类字体风格类似汉字的黑体，经常由于标题文字和指示性文字中，具有强烈的视觉效果。如图2.75～图2.78所示。

图2.76　“NO”/阿黛勒·德洛乐莎/夸张而短实的无衬线体极具张力

ABCDEFGHI
JKLMNOPQ
RSTUVWXY
Z& abcde
fghijkl mnop
qrstuv wxyz
123456789
0.,:;-!?)»

图2.75　赫尔维梯卡体

图2.77　格雷德·德斯蒙德/仿造的折痕和无衬线体

2.3.2　现代拉丁文字的发展

19世纪至20世纪初，受工业化大生产的影响，欧洲经济技术得到了飞速发展，由此推动了各种社会思潮的空前活跃，社会处在一个大变革的时期。“工艺美术运动”和“新艺术运动”直接推动了现代设计的发展。同时，随着印刷技术的不断发展，字体设计空前繁荣。

20世纪兴起的现代主义设计浪潮提出了新字体设计的口号，德国包豪斯学院的建立，完善了现代设计的完整体系，将现代设计思想融入到具体的创作和实践中，字体由功能需求来决定其形式，在字体设计方面对整个20世纪及当代社会产生了巨大影响。在这种设计思想的影响下，逐渐发展成为一种新的设计风格——国际主义风格。在字体设计方面就是字体与几何装饰要素的组合编排，如图2.79～图2.83所示。

图2.78　牛津现代艺术博物馆海报设计/麦文·科兰斯基/丹麦

图2.79　单一字母字体的设计/赫伯特·拜尔

图2.80　连写形式的手写体字体设计/有着类似手写文字的草写体字体结构

图2.81　《贝德罗·未来派的艺术家》的金属封面和字体/佛图纳德·贝德罗/意大利/未来派把广告的要素移植到自己的应用文字领域里，同时反过来，未来主义又促使广告的内涵得到了扩张与发展

图2.82　包豪斯设计师展/海报/蒙古齐/瑞士/卢加诺市艺术博物馆和苏黎世艺术之家/1988

由于照相排版技术的推广，原有活字技术受到了很大冲击，字体设计开始了新的尝试。特别是计算机控制的高速排版技术的发展，更是过去活字排版所无法相比的。现代字体不断打破过去的书写规范，追求新颖独特的抽象形式，在原有字体的基础上进行装饰、变化、加工而成。例如，特粗体、特细体、装饰体、阴影体、3D体等。现代字体设计最显著的变化体现在商业美术和工业美术等实用领域的应用，文字不仅具有传达内容的功能，还是设计不可缺少的组成部分。如图2.84～图2.86所示。

图2.83　《魏玛的斯达里切斯包豪斯建筑学派》/赫伯特·拜尔/德国

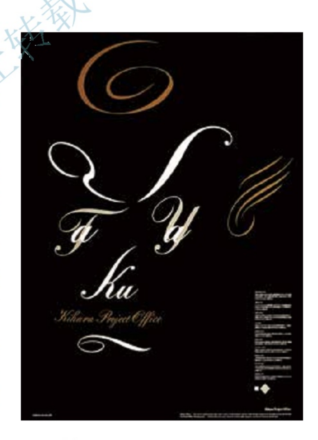

图2.84　Kihara Project Office/Miki Kin

图2.85　Keizo Matsui/Miki Kin

图2.86　“CAMPARI”海报/布鲁诺·马德里/意大利/他把背景处理成红色，并在画面上把“CAMPARI”的文字印刷了三十多遍

2.4　文字图形化的趋势

文字图形化是以文字为主要元素进行创意设计，将文字笔画做合理地变形，使之转化为图形的表达。文字图形化主要有两种呈现形式，即意象性和趣味性。

早在17世纪，繁琐豪华的罗可可艺术风格就让字母添加了许多装饰纹样，特别是在书籍装帧中，常常绘制一些精美的图案来装饰首字母，这些字母带有明显精神内容，反映出工匠们的虔诚信仰及良好愿望。这种装饰首字母不限字体，很少有通用的印刷活字，一般是手写，根据具体内容设计字和图。

工业时代的迅猛发展使人们的生活观念和审美意识发生了巨大的改变，造就了人们对简洁、标准化形式的追求。读图成为当今人们获取信息的重要途径，现代图形化文字随着科学和技术的发展日趋完善，成为视觉传达设计中不可缺少的一部分。

2.4.1　文字图形的意象化

文字的意象化来源于图形创意的初衷，就是把文字当做图形含义的延伸。汉字在形成渊源上有很强的象形因素，在漫长的历史发展中逐渐形成了以形表意、以意传情的字体构成。以汉字为装饰对象的图形艺术在中国传统艺术中具有独特的艺术价值，它强调汉字的装饰美感和象征寓意，既符合汉字的间架结构组合和基本形态，又注重汉字的识别性和欣赏性。对中国传统汉字的研究应该遵循取其“形”、重其“意”、传其“神”的规律。现代汉字创意设计就是要抓住汉字意象性的特征，突破汉字的框架性模式，以丰富的联想展示文字的字意，以视觉化的图形承载文字的内涵，达到以“以意制形，以形衬意”，从而将文字设计通过一种隐晦的手段，获得媒体功能意构传神的表达。如图2.87～图2.96。

图2.87 黄金万两

图2.88 唯吾知足

图2.89 招财进宝

图2.90 新婚协作坊设计/传统的民间剪纸转化为时尚的符号元素，赋予其新的视觉表现形式和载体

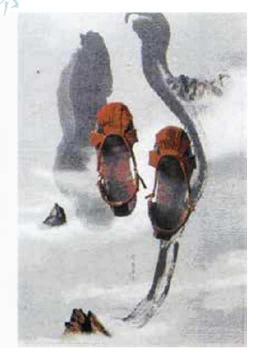

图2.91 “坐”、“行”海报/靳埭强

图2.92 “新汉字”海报/刘小康/将“爱”的下半部分置换成“自然”，使“爱”有了多重意义

图2.93 “互动”海报/靳埭强

图2.94 意象文字/杉浦康平/日本

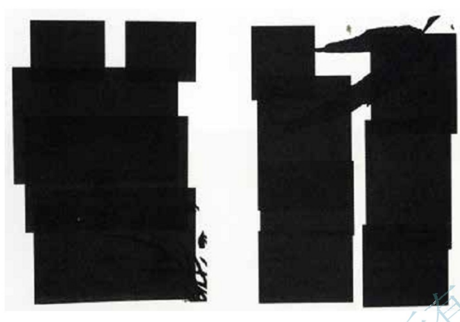

图2.95 “兰竹”海报/韩湛宁

2.4.2 文字图形的趣味化

文字图形化设计，要把文字与图形元素有机地结合在一起，重新构成文字新的概念。但字体设计不能只考虑文字的功能性，而忽视了设计形式的艺术感染力。艺术感染力可以使构成形式更加生动，信息传达妙趣横生。在字体设计中，既可以在文字笔画之外添加图形，增加图形的趣味或感染力，也可以用抽象的几何形构成来进行文字图形化的表现。现代图形化文字的设计较之传统的文字设计在满足功用的基础上更加强调个性、趣味性，完美的体现设计主题、完善设计理念、表现形式更加多样化、选材丰富、识别性强。如图2.97所示。

图2.96 “中国印象”海报/何见平

图2.97 “情非得已”字体设计

拉丁文字主要以26个字母和10个阿拉伯数字为基础进行字体设计，拉丁字母的结构有大小不同的形状，大小写的字体存在着字幕宽窄不一的现象，对字母进行装饰、拼贴、重新排列、色彩的处理等，可以带来别具内涵的设计魅力，产生极强的趣味性。如图2.98～图2.108所示。

图2.98　海报系列——奥巴马/文字·北京09展/中央美术学院美术馆

图2.99　拉丁美洲的歌德学院招贴/金特·凯泽/德国/将诗人歌德的名字打破组合成美妙的图形

图2.100　文字与图形的有机结合，增加了画面的趣味性

图2.101　海报设计/工藤良平/追求单纯，倾向于抽象绘画

图2.102　国外字体设计

图2.103　大都会/罗德瑞格・桑切斯/颠倒的设计，字母的图形化表达了城市的地平线

图2.104　文字的图形化与三原色结合，形成流畅的平衡感

图2.105　IBM海报/保罗兰德/美国

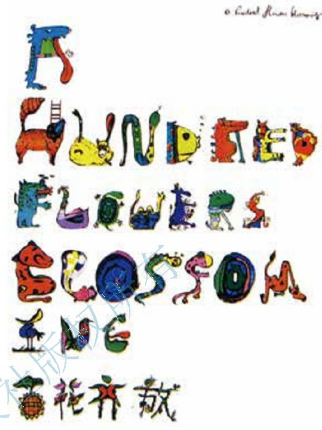

图2.106　“百花齐放 百家争鸣”海报/周月明

图2.107　国外字体设计

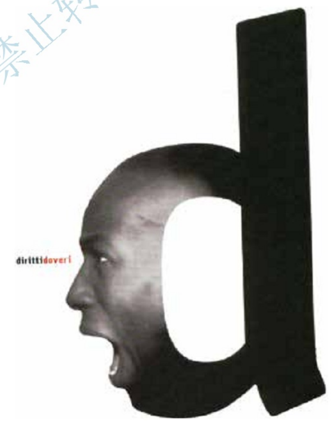

图2.108　“权利与义务”海报/莱奥纳多索罗

思考与练习

1．简述拉丁文字的几个重要阶段及各阶段文字的风格特征。

2．简述汉字发展演变的几个重要阶段及各阶段文字的风格特征。

3．分析篆、隶、楷、行、草等风格字体的形式特征。

4．临写原始的图形文字，体会古人造字的过程和魅力。

5．临摹罗马体、装饰字体、方衬线体、无衬线体等字体，综合比较它们之间的区别和联系。

6．以一个(组)文字为基本设计元素，进行标志、海报设计，体现文字图形化的意义。

第3章 字体的特点与规律

【本章概述和目标】

概述：本章主要介绍了汉字和拉丁文字的构造规律和笔形结构，以此解析构字方法和社会审美情趣的变化过程，探讨了文字的编排设计。

目标：使学生学习字体设计的知识，了解黑体、宋体、仿宋体等基本美术字体的笔形特征和写法，了解变体美术字的创意方法。

【本章要点】

（1）了解汉字的构造规律、基本笔画和形式特点。

（2）了解黑体、宋体、仿宋体等基本美术字体的笔形特征和写法。

（3）了解拉丁文字的基本特点、基本种类及书写方法。

（4）了解文字的编排设计。

3.1 汉字的构造规律和笔形结构

本节以“六书”理论为基础，介绍汉字的构字方法，以此解析构字方法和社会审美情趣的变化过程，让学生掌握汉字造字的独特规律和方法。

图3.2 “品字韵”海报/方正字体设计大赛/浮动的笔画与中国的茶叶文化有趣地结合在一起

3.1.1 汉字的构造规律

汉字作为中国人传递信息的基本工具，经过了几千年的演变，不断地从具象到意象再进入抽象，逐渐形成了一种最具想象力、最具概括性的抽象图形。故从符号学原理分析，汉字是一种符号，一种特殊的思维过程，一种特殊的平面图形设计。“六书”是古人根据汉字的形体对汉字所作的分类。汉代学者许慎把“六书”解释为关于汉字造字和用字的六种基本原理，即象形、指事、会意、形声、转注和假借。“六书”中除“形声”是组字法，“转注”、“假借”是用字之法，“象形”、“指事”、“会意”三者是造字之法，是汉字之所以为汉字的根本。“六书”的造字原理为设计创意提供的灵感，不仅仅在于以抽象符号形式对设计的参与，而是对设计思维的浸透。可以说，汉字的视觉符号系统中包含着中国古人对宇宙万物和其中规则的领悟，这在世界文化史上是独一无二的。如图3.1～图3.3所示。

图3.3 中国工商银行标志/陈汉民

图3.1 “感觉”海报/潘沁/汉字的笔画体现着抽象的设计思维

1. 象形

象形是指直接描摹事物外形特征的造字方法。象形性是汉字的主要特征之一，象形的手法是由图画发展而来的，甲骨文的象形就是鲜活的例证。象形文字反映了古人从观察到表现对象的过程中，具有整理表象和加工取舍的创造力，可以说每一个象形文字都可以在一定的情形下作为现成的标志使用。如双木为林，三木为森；上“小”下“大”为 “尖”；如日、月、山、水等四个字，就是模仿日、月、山、水之形书写并逐渐演化而来的。如图3.4～图3.6所示。

图3.4　香港城市形象标志/陈幼坚

2. 指事

指事是指用象征性的符号，或用象形文字来表示意义的一种造字方法。指事的方法主要用抽象符号表达，这体现了古人高度概括事物的本质，表达事物意义的智慧。如“本”是“木”下面加“—”构成，意为树木的“根本”。如图3.7和图3.8所示。

图3.5　字体象形性研究/白木彰/日本

图3.6　2008年北京奥运会官方海报设计

图3.7　失恋者旅行团

图3.8　世界妇女组织标志/出自《世界标志大全》

3．形声

形声字是在象形等表意字符的基础上演变而来的，它是由两个或两个以上的字构成新字的造字方法，由形与声两部分组成。形声字的一部分表示字的意义，称为形旁意符；另一部分表示字的读音，称为声旁或声符。如“骑”、“湖”表示左形右声，“期”、“鸭”表示右形左声，“雾”、“竿”表示上形下声，“想”、“忠”表示下形上声等。形声是最主要的造字方式，很多设计师利用汉字的这个特点进行创作。如图3.9所示。

4．会意

会意是指将两个或两个以上的原有字的字义联系起来而派生一个新字义，从而产生一个新字。会意的手法更注重表达事物的逻辑性和哲理性，它启发受众的联想思维，达到信息传达和识别的准确性。如“人”字和“木”字合并成“休”字，意思是人靠在树上，表示休息。如图3.10和图3.11所示。

图3.10　人言可畏/韩乐

图3.9　饭店标志

图3.11　中国包装技术协会标志/王国伦

5．转注

广义的转注就是互训，“转相为注，互相为训”，即用两个字互为注释，彼此同义而不同形。如“考”、“老”二字，古时考可作“长寿”解释，两字相通，意义一致，故这类字称为转注字。如图3.12所示。

6．假借

假借字即一字兼表数意。原来本无此字，然而有些新的意义又无字表达，于是就把这种尚无字可以表达的意义赋予一个原有的字。如借当毛皮讲的“求”字，作请求的“求”即是。假借用字方法对园林“借景”和图形共用等设计手法的启示等。如图3.13和图3.14所示。

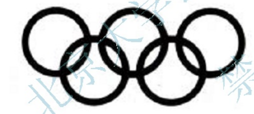

图3.12　1984年洛杉矶奥运会艺术节会标/阿诺德·施瓦兹曼/用星条旗作变化，共同表达了“美国”这一概念

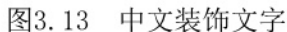

图3.13　中文装饰文字

图3.14　囍/山东高密剪纸

3.1.2　汉字的笔形结构分析

1．笔形变化

笔画是汉字构成的基本元素。汉字的基本笔画不外乎有八种，即永字八法的点、横、竖、撇、捺、折、勾、挑。永字八法是自古相传的练字方法，相传书圣王羲之“用心十五年，始工一永字”，可见真正精熟基本笔画，并非易事。

不同的笔形表现出不同风格。汉字字体的笔形相对于某一特定的字体是不能改变的，笔形的美观、准确和统一对于字体练习有重要作用。汉字的笔画设计源于印刷的各类书体，笔形风格融化在每个字体的笔画当中。如宋体字其笔形特点是字形方正、古朴端庄、横竖分明；黑体的笔形特点是横平竖直、感觉等线、粗黑醒目，笔形的起笔和收笔装饰为喇叭头；而正楷体的笔形风格特征是横划倾斜、竖划斜直不一，笔画的粗细有起伏。一幅上乘的印刷字体的笔形风格应该是规范、协调、统一、美观。

但笔形的变换往往会产生一些新意象的字体，如笔形的粗细变化，笔形的相互穿插，笔形的旋转、叠加、互衬等变化，都会使字形跳出原有字体的结构形式，而塑造一种新的字体笔画。笔

画的形状对字体形态有很大影响，过于复杂的笔画形状用于复杂的文字往往造成杂乱，甚至有无所适从之感，这就必须对笔画进行调整与简化。相反，对于笔画过于单调的文字则可以通过对笔画形状的夸张变形而增加文字的趣味性和记忆点。如图3.15～图3.19所示。

图3.15　日本字体设计展/田中一光/日本

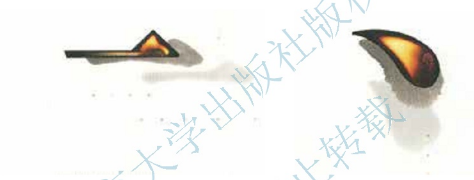

图3.16　永字八画海报/靳埭强

图3.17　刚古纸推广字标/蒋华

图3.18　文字的想象力/田中一光/日本/来自于“永字八法”利用汉字的基本元素构成画面

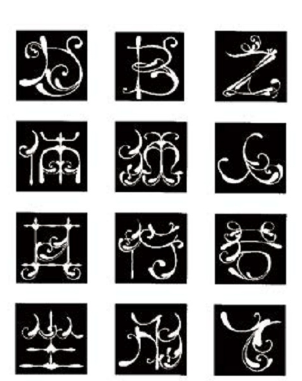

图3.19 方正字体设计大赛/汉字笔形变化设计

2．粗细变化

笔画粗细的不同会形成字体不同的性格特点，为创意提供基础。如宋体字规律是“横细竖粗，撇如刀，点垂露，捺弯腰”；而黑体的笔画虽然是粗细一致，但不是绝对的，在处理上不能机械地强求，否则笔画少的则显得空旷，所以要在笔画粗与细之间作适当地调整，求得整体上和谐一致。电脑字库中的粗黑、大黑、中黑、细黑等不同的形体，适合运用于不同的标题和场合。

汉字的粗细变化必须要掌握下列原则。

(1) 主粗副细。主笔支撑着字的骨架和结构，对字体全貌起决定作用，其余是副笔。一般而言，主要笔画略微粗一些，副笔略微细一些，这样便于掌握好字架结构，以达到整体感觉的视觉协调。设计上为了突出和强化字体的某种特性，可加强主要笔画的设计，使它们更夸张、更“霸道”地占用更多的空间，也更具有视觉吸引力；副笔画则可以收缩和内敛一些，以便给主笔画让出空间。如图3.20所示。

(2) 外粗内细。即笔画过繁的字体一般外围略微粗一些，内面的笔画略微细一些。如图3.21所示。

(3) 疏粗密细。即笔画疏的一般略微粗一些，笔画密的一般略微细一些。总之，妨碍汉字粗细变化的因素有许多，这就要求设计人员根据实际情况的不同，进行不同的处理。如图3.22～图3.25所示。

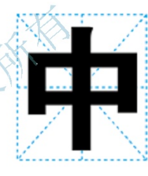

图3.20 “中”字中间竖画是主笔，故比两边竖画要稍粗一些

图3.21 “围”字两边的竖画属外围，在处理粗细时，也要略微粗一些

图3.22 “着”字由于横画较密，在书写时应稍细一些

图3.23　变体美术字的笔画变化

图3.24　变体美术字的笔画变化

图3.25　方正字体设计大赛作品/汉字笔画的减、省带来的变化

3．结构特点

汉字的结体为方块形态，这是汉字与其他民族文字在外形方面最大的不同，但根据单字的汉字而言，汉字还有许多菱形、三角形、梯形及其他变体形式。汉字的结构是基本笔画和部首的组合搭配，是汉字形体美的骨架，一个字十分端正美观，除了笔画外，还取决于结构的好坏。如图3.26所示。

图3.26　老上海广告字体设计

影响汉字结构的因素很多，但主要需注意以下几点。

(1) 外形处理。外形处理主要是指在同一方框里字面大小的控制上，视力错觉反映了字的大小品质。由于汉字繁简不一，外形各异，很难取得视觉上的均衡。为了取得大小均衡，笔画少的字要撑满方格，字面就容易见大，而笔画多的则要缩格，没有错视的字适中为好。对于长行字，如“目”字，如图3.27所示。不要写的过于方。对于有些特殊字，如“口”字，要保持小型字的特点，不能撑满整个格子如图3.28所示。通过外形特征来塑造不同风格的字体是设计中的常见手法，如果外形设计过于牵强，不仅无法使字体产生美感，还会夺取字体本身所具有的品质。

(2) 空间的处理。空间的视差现象对字的结构大小会产生很大影响。解决这个问题时，必须人为地进行调整，外空间大的字可以稍微写得大些，甚至可以出格，而内空间大的字可以写得小一些，以达到视觉平衡。如“人”和“国”字，“人”字可以出格，而“国”字则需缩格，这样才能达到视觉空间的一致。如图3.29所示。

(3) 力度的处理。力度对字体的结构产生重要作用。一般而言，直线为主的字体，力度上偏硬，力量感强，严肃而稳重；曲线为主的字体，力度偏软，流畅而柔软，曲线的流畅感能体现出柔中有刚的力度感。如图3.30～图3.33所示。

图3.27 对于长行字，不要写的过于方

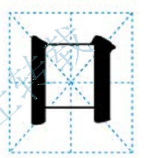

图3.28 保持小型字的特点，不能撑满整个格子

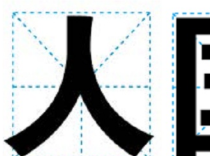

图3.29 “人”字与“国”字则需缩格，这样才能达到视觉空间的一致

图3.30 老上海“六神油”广告设计

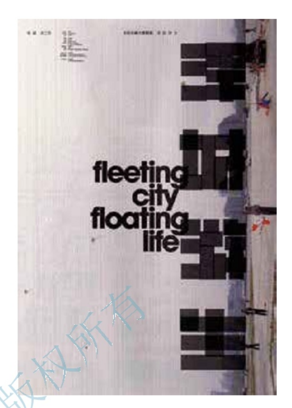

图3.32 《2009浮城游生2》/蒋华/粗壮的直线体现出强烈的力度感

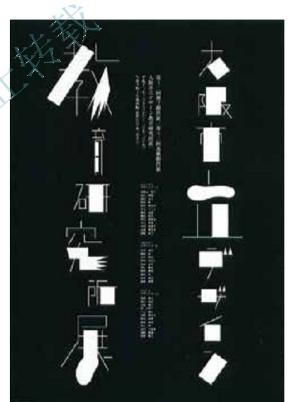

图3.31 平面作品/田中一光/直线和曲线的笔画给人不同的力度感

图3.33 大阪市立工艺高等学校/建校80周年庆海报

3.2 拉丁文字的构造规律和笔形结构

本节主要从拉丁文字的形体笔画、结构特点和组合规律入手，讲解了设计和运用拉丁文字所应遵循的原则和注意的问题。

绘写26个拉丁字母并不困难，它的形体比起汉字来要简单得多，由于拉丁文字是线性特点，较容易形成节奏感，给人一种适宜排版的感觉，所以只要我们有步骤地练习，就能熟练掌握，并能创出新颖、美观、具有自己风格的字体来。

3.2.1 拉丁文字的笔画特征

从拉丁文字的演变过程，我们可以看出，字母形态经历了由繁琐到简洁、由装饰形到几何形的发展历程。到了近现代以来，由于受到现代艺术思潮和包豪斯思想的影响，字母的笔画特征得到了进一步的加强。拉丁文字的大写字母由于所占有空间的不同，可以分为几种不同的类型来探讨笔画的特征：笔画与边框平行，主要表现在长方形字母中，如E、F、H、N、U等；笔画与边框相交，主要表现在圆形字母中，如C、G、O、Q等；笔画呈尖角与边框相交，如M、W、V等。如图3.34和图3.35所示。

图3.34 佳能相机标志/可以看出笔画的装饰性和字母的制作规范

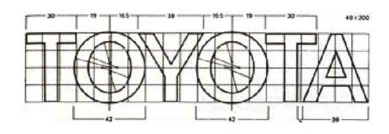

图3.35 丰田汽车标志/标准字母的制作规范

3.2.2 拉丁文字的结构特征

拉丁文字的字幅结构变化很大，宽窄高低各不相同。在绘写时，首先应掌握好拉丁字母的结构和比例。如拉丁文大写字母的结构根据现状和写法，大体可归纳为方、圆、三角、特殊形四种形状(H、O、A、L)。各字母排在一起会有大小不同的感觉，方形显大，圆形显小，而三角形最小，这种视差可通过外形调整来解决：方形缩格，圆形满格，而三角形的顶端向外扩张。对于小写字母而言，由于其高度、宽度都不一致，但高度的错落变化是有规律的。在绘写字母时，为了达到视觉平衡的效果，应适当调节字母与字母之间的差异。其次，应注意保持统一协调的笔画，笔画越一致，其变化就越单纯，这样能构成一种不断重复出现的节奏与韵律。通常在小写字母中更能体现这种结构的变化。另外，要注意字体大小的调整、重心调整、字距的调整以及线条粗细的调整，以达到明确的视觉印象，促进与读者的顺畅交流。如图3.36～图3.39所示。

AMLTSOYZIQ

图3.36 字母之间的间距是不断变化的，设计师应根据字母的基本特征进行灵活调整

abpicdojlqkz

图3.37 x坐标轴及字母高度是不断变化的

3.3 文字的字距、行距与视觉中心

本节从文字的字号、字距、行距探讨字与字之间的关系，文字的视觉中心体现了人的视觉审美要求。

图3.38　莱比锡印刷艺术博物馆海报

图3.39“每个人都是设计师”海报

3.3.1　字号、字距、行距

1. 字号

字号即文字的大小，用磅(pt)表示。文字在页面中所占的面积往往决定了页面的设计感。因此，设计师在印刷前就必须做出预判和估计。虽然不同的字体相同的字号会有明显的差别，但在一般情况下，6磅、7磅字体较小，通常用在名片类，对一些细节信息的描述；8磅、9磅、10磅、11磅字体便于阅读，常用于书籍、杂志等；13磅以上字体则适合标题文字，应根据页面的大小选择恰当的字号。

在同一个版面中适当选择不同的字体，可以丰富版面的层次，当然也不能过多使用，否则就会显得杂乱无章。一般情况下，最多不超过3～4种字体；我们也可以通过同一字体的加粗、倾斜等手法来达到丰富版面的效果。如图3.40所示。

6pt　TYPE DESIGN AND USAGE　字体设计与应用
7pt　TYPE DESIGN AND USAGE　字体设计与应用
8pt　TYPE DESIGN AND USAGE　字体设计与应用
9pt　TYPE DESIGN AND USAGE　字体设计与应用
10pt　TYPE DESIGN AND USAGE　字体设计与应用
20pt　TYPE DESIGN AND USAGE　字体设计与应用

图3.40　字号

2．字距

字距是指字与字之间的距离，一般指横向距离。字距是否适当，直接影响到字体的美观和阅读的流畅感。排版过密的字距给人以紧张感，排版加大的字距给人断续感，合理的字距可以使阅读的信息具有连惯性。在标题文字中可以通过刻意地调整文字的间隔来改变文字的疏密关系，以达到视觉的最佳呈现。桌面排版系统已经设有合理的字距，但有时为了一反常规，故意调整字距，以达到出人意料的特殊效果。如图3.41所示。

-200字距 TYPEDESIGNANDUSAGE字体设计与应用
-100字距 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
0字距 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
100字距 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
200字距 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
300字距 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
400字距 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
500字距 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用

图3.41 字距

3．行距

行距的宽窄影响着阅读的流畅，同时也关系到版面的美观。适当的行距能使阅读方便，并有很好的块面感。行距窄，行与行之间不易看清，而使视线的转向变得不知所措，阅读起来容易引起疲劳；如果行距过宽会使阅读者在换行时不方便，并且容易造成纸张的浪费。行距在常规下的比例是3:2:3，即字高为3cm，行距为2cm。当然适当的行距是根据主题的内容而定的，在设计中需不断尝试和调整，有时纯粹为了版式的需要，可以适当的加宽或缩减行距，以达到空间的层次感。如图3.42所示。

18点 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
24点 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
30点 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
36点 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
48点 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用
72点 TYPE DESIGN AND USAGE 字体设计与应用

图3.42 行距

3.3.2　视觉中心

人的视觉中心往往比绝对中心要偏高，这种错视现象在汉字中随处可见。重心一致是视觉效果上的重心基本保持在一条水平线上。在中国传统书法中，大小悬殊的字也能在空间中站稳，是通过适当的留白和墨色的交替变化来取得重心的平稳协调，所以中国传统书法的平稳是兼具稳和险峻的对立。对于印刷字体而言，汉字结构形状的变化非常复杂，有上紧下松、左紧右松、右紧左松、左右松中间紧等。但汉字的重心一般落于字体中心的偏上部分，所以当我们在设计中碰到重心偏离时，就要及时加以调整和修改。同时在处理整幅印刷字体设计的时候，既要考虑到每个汉字的局部利益，又要兼顾到整幅印刷字体的全局因素，做到在平稳中求变化，又在变化中保持平稳。如图3.43～图3.46所示。拉丁文字同样符合上紧下松的视觉习惯，一般是视觉中心以上紧凑一些，下面修长一些，特别是双结构的字母或有中心横线的字母，如“B”，上圆应比下圆小如图3.47所示。而“E”，中间的横画要在偏上位置，如图3.48所示。

图3.44　永久标志/蒋华

图3.43　丧乱帖(局部)/王羲之/东晋/整体章法取得平衡，使稳重中平添生动

图3.45　《雷雨》话剧海报/画面的视觉中心偏上，“雷”字的崩裂预示着悲剧的上演

图3.46　汉字笔画和结构的交替取得重心的平衡

3.4　文字的编排与设计

本节从文字的对齐方式、图文混排及汉字与拉丁文字的混排进行讲述通过编排设计安排各种信息元素，使其对视觉起到舒适、秩序、整体的效果。

3.4.1　对齐方式

在文字版面设计中，文字的编排常常会以对齐的方式出现。在实际应用中，我们往往会选择以下几种对齐方式：左右均齐、齐中、齐左、齐右、曲线对齐、文字的图形化排列等。当然，每一种对齐方式，给人的感受都是不一样的。如齐左的排列最普遍，它体现一种秩序感和规则感；而齐右的排列是开头文字长短不一，它与齐左正好相反，但不太容易让人接受，它体现一种视觉的变异感和新奇感，最好用在文字较少的版面上；齐中只限于较短小的内容，较适合邀请的宣传单；左右均齐是指自成一个方块，十分整齐，这种排列容易产生单调的感觉。因此，常用字体的大小、粗细、色彩进行相互搭配，形成对比；曲线对齐和文字图形化排列是最具时代感的，给设计师带来了无限的可能性，但设计者需要相当熟练的技巧才能胜任。各种对齐方式如图3.49～3.63所示。

图3.47　为了达到视觉平衡，“B”字母上圆应比下圆小

图3.48　“E”字母的中间横画在偏上位置

抬头仰望苍蓝的腾格里
雄鹰展翅自由飞翔
云彩舒缓随风飘荡

胯下骑着剽悍的骏马
举起马刀迎向狂风卷起的黄沙
刀光闪过惨叫声起
那些卑鄙的阴险的敌人的头颅已在马蹄之下

从未想过征战统治世界
却将战火烧到了美丽的多瑙河
只想牧马放羊知道生命老去
却从没闲暇勒住战马
唱一支牧人深情的祝酒歌

在生命的尽头回望来时的路
很多正确很多失误很多的无可奈何
但那些都已经被风沙掩蔽
当眼睛合上呼吸停止
一切都成虚无

永恒的太阳依旧升起落下
长生天还是那样清澈无暇
草原不再像当年的美丽茂盛
只留下后人传唱的史诗或者神话

图3.49　齐中/李俊杰

图3.51　曲线对齐方式

图3.50　齐左/王烨

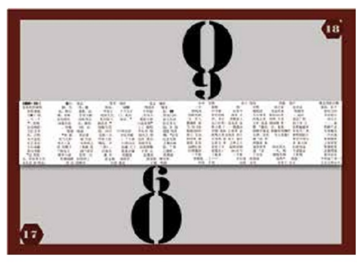

图3.52　文字的图形化排列/王焕琴

图3.53 文字的图形化排列

图3.54 曲线排列/刘易斯·凯罗尔

图3.55 曲线排列/王仰孜

图3.56 齐左与齐右的混合排列/郭幔

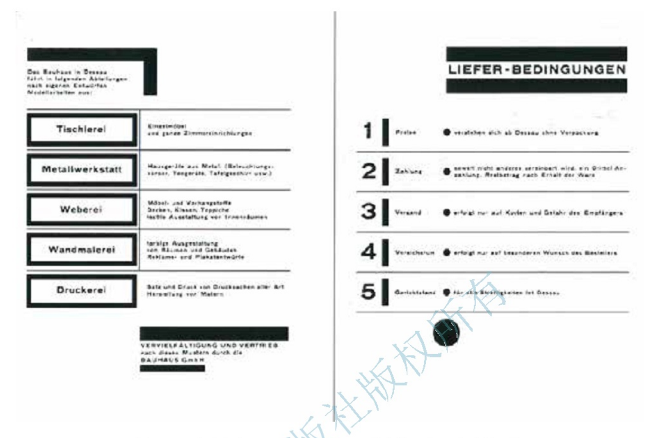

图3.57　包豪斯产品目录的内页设计/简洁的现代主义编排风格

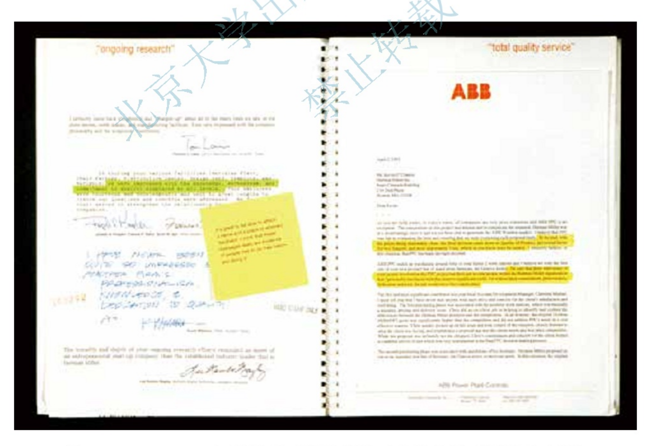

图3.58　Herman Miller年度报告/多变的版面设计，活页册的装订使设计更加个性化

图3.59　Majakovskij展览海报/蒙古齐

图3.60　建筑学校课程展示会海报/安尚秀/1995

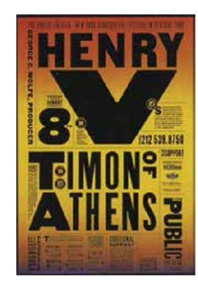

图3.61　《亨利五世》戏剧海报/波拉·斯切尔/美国/1996

图3.62　大赦国际警告：保护儿童，在世界范围内禁止使用孩子充当士兵/伍迪帕尔特/美国/2000

图3.63　这条橘汁的广告试图刺激市场对某类产品而非某个特定品牌的基本需要

3.4.2　中英文字体的排列

汉字和拉丁字母承载着中国和西方两种不同意识形态下文化思想的载体。从传统的书籍形态发展来看，汉字与拉丁文字的编排规则有很大的不同。中国古代文字是竖排模式，自右向左排列，书籍从左翻开，这一特征构成了中国传统木雕版书和线装书形式的本质；而拉丁文字却是横行书写，自左向右排列，书籍从右翻开。1956年《光明日报》开始采用拉丁文字的编排方式，用横排替代了竖排，当然，关于横排、竖排孰是孰非的问题，我们很难判断。但是随着时代的进步，单一的排版模式显然无法满足人们对形式的需要和审美的追求，多样化、个性化的版式，才是当今时代的选择。

在信息传递的今天，为迅速传递中国人的文化，仅仅凭借单纯的汉字的编排或者拉丁文字的编排是无法达到的。文化交融的发展需要汉字和拉丁文字的混合排列，这种趋势反映着文化交融的必然需求，也是现代文化全球化与地域性共存的要求。我们必须明确汉字与拉丁文字的组合在视觉传达中运用的原因和效果，及对这样的组合使用给我们的启示。如图3.64~图3.71所示。

图3.65　中国学研究院在斯坦福大学/王敏

图3.64　汉字的竖排方式/张美玲

图3.66　歌舞伎的发现/田中一光/日本/上半部分的老宋体与下面的粗体让人联想到柱子与主墩的构造关系

图3.67　文字的排版/弘益大学/2006年毕业展

图3.69　“视觉传达”海报/中英文混排

图3.68　散点式的标题文字左排占据整个画面，小字的说明打破空白并与之呼应

图3.70　英文中文字竖排并不多见，但这期issue杂志却一反常规使用了竖排式，令画面富于韵律与节奏感

图3.71　多种语言文字设计/中英文混排

3.4.3　图文混排

在现代设计中，版面的信息是通过文字和图像来进行传达的，图文组合的构成形式是整个版面的视觉效果。从阅读本身来讲，现在“读图时代”的阅读方式是对传统文字阅读的挑战。传统的文字阅读是一种纯粹的阅读，它需要我们细细揣摩文字所赋予的精度美感，需要我们用一颗安静的心去领会文字的意义。加入图片后的阅读习惯就不一样了，图文混排，视觉的介入，让我们把更多的精力都放在图片上，而忽视了作为阅读的本质。相对而言，现在的图文混排是为了强化视觉形象、加深受众记忆，实现“瞬间注视”的视觉效果，它是传播沟通的密码，更多的是满足各种各样的公共服务的需要，因为优秀的图装，它的价值体现在其社会的需求上。

把文字与图片有机地编排在一起可以有多种形式：齐整式，即图片和文字对齐排列；叠压式，即通常以图片为底，将文字有机地排列在图片上面；文本绕图式等形式。如图3.72~图3.79所示。

图3.72　图文混排/周春华

图3.73 图文对齐排列/王烨

图3.74 图文混排/管小辉

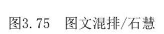

图3.75 图文混排/石慧

图3.76 图文混排/赫伯特·拜尔设计的海报

图3.77　图文混排/刘巧

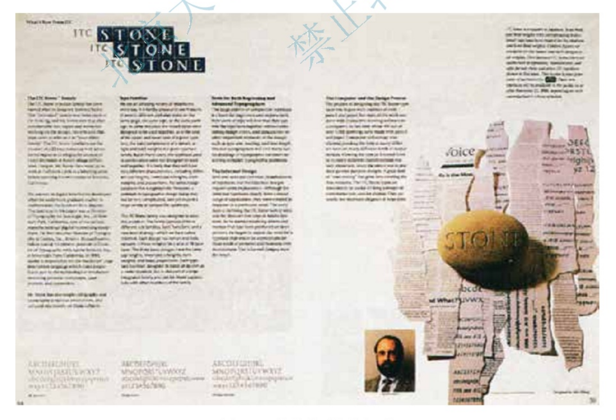

图3.78　杂志版面设计/王敏

图3.79 麦当劳宣传册页设计

思考与练习

1．任选一个(组)汉字进行笔画、结构的解体，进行联想创意设计。

2．尝试运用不同字号、字距及行距调整版面，对一段文字进行编排设计，及时打印出来，观察其在纸质品上的真实效果。

3．分别以一段汉字和英文为元素，提取标题和正文，实践字体加粗，改变字距、行距、对齐方式等知识点。

4．选择1~3幅图片和若干文字进行组合排列，有意识地改变图片的大小、角度，探讨图文混排、汉字与拉丁文字混排的视觉效果。